

学前教育专业系列教材

学前儿童艺术教育

第2版

许卓娅 编著

学前教育专业系列教材

学前儿童艺术教育

第2版

许卓娅 编著

图书在版编目(CIP)数据

学前儿童艺术教育/许卓娅编著. —2 版. —上海: 华东师范大学出版社, 2015. 6

学前教育专业系列教材

ISBN 978-7-5675-3706-4

I. ①学… II. ①许… III. ①学前教育—艺术教育—高等学校—教材 IV. ①G613.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 134542 号

学前儿童艺术教育(第二版)

编 著 许卓娅

责任编辑 蒋 将

审读编辑 游佳敏

责任校对 赖芳斌

装帧设计 高 山

出版发行 华东师范大学出版社

社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062

网 址 www.ecnupress.com.cn

电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105

客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887

地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口

网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 常熟高专印刷有限公司

开 本 787×1092 16 开

印 张 21.75

字 数 477 千字

版 次 2015 年 9 月第 2 版

印 次 2015 年 9 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5675-3706-4/G·8388

定 价 39.00 元

出 版 人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

前言

我在读研究生的时候,曾经读过一本名为《艺术与视知觉》的书,从此一直期望能够探索所有不同的艺术领域,将它们之所以被称为“艺术”的原因寻找出来。那本书在最后说:“相信所有类型的艺术都应该具有共同的创作、欣赏、学习的规律,只是还没有人真正认真研究罢了。”30年来,我一直坚持着对这些规律的研究,并越来越发现:那本书的作者阿恩海姆先生说的是对的。

十年前,许多学前教育和艺术教育领域的同行学者开始讨论出版专供师范生使用的综合艺术教育教材的问题,但最终一直没有能够实现,其原因是没有积累任何相对成熟的研究成果。现在感谢华东师范大学出版社,在我们的研究进入相对成熟的阶段,给了我们出版的机会,使我们的研究成果可以面向需要它们的学习者。

本书共分绪论和上、下两篇。绪论部分主要讨论艺术教育的宏观理论问题,其中包括艺术教育的性质与地位之争、审美愉悦与幼儿的生命质量提高、循序渐进与幼儿的有效学习、迁移模仿学习与幼儿的创造性表达、身心舒适与幼儿的自律性发展等。这些问题都是直接从这几十年的争论焦点问题中提炼出来的。其中的核心问题是围绕幼儿生活、发展来讨论幼儿园艺术教育的基本价值立场和价值矛盾处理的基本原则。我们知道,价值追求是人的一切行为,当然也包含教育行为的出发点。我们只有经过认真思考,认定自己的出发点和最终目标,才不至于一边行走一边困惑自己究竟要到哪里去。

上篇部分主要讨论分领域的艺术教育。其中第一章讨论幼儿园领域课程中的艺术教学,这是一组关于课程与教学中观层面的理论问题,其中包括幼儿园集体艺术教学活动的目标设计、结构设计、心理调节和评价等。这些问题也是从30年来反复争论的问题中提炼出来的,更接近于实践操作的层面。我们知道,追求价值不能不遵循客观规律。如果我们采取的行动程序和方法违反事物的规律,其后果必将是事倍功半,甚至事与愿违。第二章到第七章讨论微观层面的操作性问题,主要介绍音乐、舞蹈和美术等不同领域教学设计和实施的方法策略。这是为学习者深入体验各种不同艺术实践的“异同”奠定基础。因为学习者只有体验和把握不同领域艺术实践的异与同之后,才能更好地体验到综合利用它们来认识世界、认识生活以及表达自己的认识的乐趣。

下篇部分主要讨论综合的艺术教育。其中第八章讨论综合艺术教育的中观理论,即领域间渗透的相关理论问题。这一章重点谈了两个问题:一是整体发展观与领域渗透策略;二是心理学理论与领域渗透策略。在有关心理学理论中,重点讨论异质同构理论与类比联想策略、迁移理论与经验的网状拓展策略、多元智能理论与学习的“扬长补短”策略。第九章分别介绍从音乐、美术、文学等不同领域切入的集体艺术教学活动。这些成果来自南京师范大学学术团队和南京市

多家参与研究的幼儿园所共同承担的国家教育科学研究“七五”、“八五”规划十年间研究的积累,经过“九五”、“十五”规划第二个十年的验证和发展,初步达到了方便幼儿园教师直接操作的水平。第十章讨论幼儿园集体戏剧教学活动。新中国成立以来,在我国幼儿园的课程中,从未把戏剧教育作为独立的教学实践活动。因此,在第一节“幼儿戏剧教育概述”中,简要地介绍了目前在幼儿园课程中实际存在的戏剧教育形式和内容。“建构性的集体戏剧教学活动”是在新的课程观、教学观和学习观影响下出现的探索性尝试,也是“十一五”、“十二五”规划第三个十年的新的探究和拓展。

我们希望,学习者在教师的支持和引导下,独立思考,提出疑问,努力探索和实践。将来要做教师的学习者,如果你们能够认真地对待自己的学习,那么在成为教师以后,才能更好地引导你们的学生学习怎样从事艺术实践,学习怎样做人!

此教材出版8年以来,我和我的团队成员又做了一些新的探索,乘此次改版的机会,将新的探索成果奉献给大家分享,希望能够给大家以新的启发。衷心感谢华东师范大学出版社给予的机会和帮助。

许卓娅

于南京师范大学教育科学学院

2015.02.10

绪 论

艺术教育的相关理论问题

■ 学习目标

1. 了解幼儿园艺术与幼儿生活的关系。
2. 了解幼儿园艺术与幼儿发展的关系。
3. 了解幼儿园艺术的基本价值立场和价值矛盾的处理原则。

20 世纪 50 年代,按照德智体美全面发展的思路,艺术教育曾经属于审美教育并为追求发展幼儿的审美能力而设。20 世纪 80 年代,曾经追求过开发右脑开发智力的艺术教育;后又开始追求开发创造力的艺术教育。到了 90 年代,恢复感性的艺术教育,继承和发扬文化艺术传统的艺术教育等不同的艺术教育价值的观点不断被提出。21 世纪以来,对幼儿园课程中艺术教育价值的讨论仍在继续,但讨论的结果并没有走向一个非此即彼的统一的“定论”,而是逐渐进入视野更广阔的深层次的对话。关注和思考的重心也日益接近幼儿的日常生活和生命体验。

第一节 艺术教育的性质与地位之争

不同观点引发的思想碰撞其实是一种非常珍贵的“动力”。正是这种动力,推动了人类思想的发展。例如:艺术教育就是美育吗?美育就是教人学习怎样审美的教育吗?如果没有人提出这样的问题,而只是给出一个定论:音乐教育就是美育,美育就是教人学习怎样审美的教育!可能许多人会安然地接受这个定论,而不再思考这个定论是否存在可以质疑的地方或是否能够以此为出发点开拓更宽阔的视野。

可以说,自人类开始思考艺术或艺术教育的本质或价值的问题以来,相关的争论从来没有停止过,其中最重要的相关争论包括:什么是艺术(包括艺术有什么独特价值的争论),艺术本位与非艺术本位的价值,艺术的学科本位与教育本位的价值,艺术教育的社会本位与个人本位的价值等等。

其实,如果我们能够仔细倾听所有争论中的具体论点,可以说每一种声音都是其他声音的一种补充。那么,作为从事艺术教育的教师,究竟应该怎样不断认清自己的基本立场,并同时努力推动各种价值的讨论从对立走向对话呢?

目 录

前 言 / 1

绪 论 艺术教育的相关理论问题 / 1

- 第一节 艺术教育的性质与地位之争 / 1
- 第二节 审美愉悦与幼儿的生命质量提高 / 3
- 第三节 循序渐进与幼儿的有效学习迁移 / 12
- 第四节 模仿学习与幼儿的创造性表达 / 16
- 第五节 身心舒适与幼儿的自律性发展 / 19

上篇 分领域的艺术教育

第一章 幼儿园领域课程中的集体艺术教学 / 25

- 第一节 集体艺术教学活动的目标设计 / 25
- 第二节 集体艺术教学活动的结构设计 / 28
- 第三节 集体艺术教学活动的实施 / 35
- 第四节 集体艺术教学活动中的心理调节 / 41
- 第五节 集体艺术教学活动的评价 / 54

第二章 游戏化的集体音乐教学活动设计 / 62

- 第一节 教育心理学视野中的游戏 / 62
- 第二节 游戏化集体音乐教学活动方案中总流程的设计 / 67
- 第三节 游戏化集体音乐教学活动方案中“空间安排流程”的设计 / 71
- 第四节 游戏化集体音乐教学活动方案中“合作表演流程”的设计 / 72

- 第五节 游戏化集体音乐教学活动方案中“动作难度提升流程”的设计 / 76
- 第六节 流程“拆分与叠加”的补充说明 / 78
- 第七节 游戏化集体音乐教学教师培训课程与教材建议 / 81

第三章 集体歌唱活动教学 / 84

- 第一节 发展幼儿嗓音的艺术表现力 / 84
- 第二节 歌唱活动的教学内容 / 87
- 第三节 歌唱活动的材料选择 / 89
- 第四节 新歌教学导入 / 92
- 第五节 用有趣味的方式与幼儿共享歌唱的快乐 / 104
- 第六节 创造性歌唱教学 / 107

第四章 集体韵律活动教学 / 117

- 第一节 发展幼儿动作表演的艺术表现力 / 117
- 第二节 韵律活动的教学内容 / 120
- 第三节 韵律活动的材料选择 / 123
- 第四节 韵律活动教学导入 / 125
- 第五节 创造性律动教学和集体舞蹈教学 / 130

第五章 集体打击乐器演奏活动教学 / 138

- 第一节 发展幼儿乐器演奏的艺术表现力 / 138
- 第二节 打击乐器演奏活动的教学内容 / 142
- 第三节 打击乐器演奏活动的材料选择 / 143
- 第四节 打击乐器演奏整体教学法 / 146
- 第五节 打击乐器新作品教学导入 / 148
- 第六节 探索性打击乐器演奏活动 / 150

第六章 集体音乐欣赏活动教学 / 154

- 第一节 发展幼儿欣赏音乐的能力 / 154
- 第二节 音乐欣赏活动的材料选择 / 155
- 第三节 音乐欣赏活动的教学导入 / 158

第四节 其他表演艺术欣赏教学 / 160

第七章 集体美术活动教学 / 165

第一节 美术教育与儿童心理发展 / 165

第二节 美术教学活动目标与内容 / 168

第三节 集体绘画教学活动 / 173

第四节 集体手工教学活动 / 178

第五节 集体美术欣赏教学活动 / 185

下篇 综合的艺术教育

第八章 领域渗透的相关理论问题 / 193

第一节 整体发展观与领域渗透策略 / 193

第二节 心理学理论与领域渗透策略 / 197

第三节 多元智能理论与学习的“扬长补短”策略 / 201

第四节 思维的精加工与自我知识管理策略 / 203

第九章 分领域切入的集体艺术教学活动 / 206

第一节 综合艺术教学活动设计概述 / 206

第二节 从音乐切入的集体艺术教学活动 / 212

第三节 从美术切入的集体艺术教学活动 / 217

第四节 从文学切入的集体艺术教学活动 / 238

第十章 集体戏剧教学活动 / 250

第一节 幼儿戏剧教育概述 / 250

第二节 建构性的集体戏剧教学活动 / 258

第三节 设计的集体戏剧教学活动 / 277

第四节 创意戏剧游戏综合主题课程研究 / 280

主要参考文献 / 291

附录一 当代中国幼儿园综合艺术教育研究发展 20 年 / 293

附录二 当代中国幼儿园综合艺术教育相关科学研究案例 / 299

案例一 肌肉活动(动作)在感受音乐中的作用 / 299

案例二 情节对记忆舞蹈动作的作用 / 300

案例三 关于图画在理解音乐结构中作用的实验研究 / 301

附录三 当代中国幼儿园综合艺术教育研究新探索 / 309

探索一 关于幼儿园范画教学的在职教师调查报告 / 309

探索二 幼儿园戏剧主题活动契约的行动研究 / 316

探索三 教师引导幼儿反思性学习的现状研究 / 324

后 记 / 340

绪 论

艺术教育的相关理论问题

■ 学习目标

1. 了解幼儿园艺术教育与幼儿生活的关系。
2. 了解幼儿园艺术教育与幼儿发展的关系。
3. 了解幼儿园艺术教育的基本价值立场和价值矛盾的处理原则。

20 世纪 50 年代,按照德智体美全面发展的思路,艺术教育曾经属于审美教育并为追求发展幼儿的审美能力而设。20 世纪 80 年代,曾经追求过开发右脑开发智力的艺术教育;后又开始追求开发创造力的艺术教育。到了 90 年代,恢复感性的艺术教育,继承和发扬文化艺术传统的艺术教育等不同的艺术教育价值的观点不断被提出。21 世纪以来,对幼儿园课程中艺术教育价值的讨论仍在继续,但讨论的结果并没有走向一个非此即彼的统一的“定论”,而是逐渐进入视野更广阔的深层次的对话。关注和思考的重心也日益接近幼儿的日常生活和生命体验。

第一节 艺术教育的性质与地位之争

不同观点引发的思想碰撞其实是一种非常珍贵的“动力”。正是这种动力,推动了人类思想的发展。例如:艺术教育就是美育吗?美育就是教人学习怎样审美的教育吗?如果没有人提出这样的问题,而只是给出一个定论:音乐教育就是美育,美育就是教人学习怎样审美的教育!可能许多人会安然地接受这个定论,而不再思考这个定论是否存在可以质疑的地方或是否能够以此为出发点开拓更广阔的视野。

可以说,自人类开始思考艺术或艺术教育的本质或价值的问题以来,相关的争论从来没有停止过,其中最重要的相关争论包括:什么是艺术(包括艺术有什么独特价值的争论),艺术本位与非艺术本位的价值,艺术的学科本位与教育本位的价值,艺术教育的社会本位与个人本位的价值等等。

其实,如果我们能够仔细倾听所有争论中的具体论点,可以说每一种声音都是其他声音的一种补充。那么,作为从事艺术教育的教师,究竟应该怎样不断认清自己的基本立场,并同时努力推动各种价值的讨论从对立走向对话呢?

假如我们对自己提出“以人为本”的要求,也许可以考虑从这样三个方面来推动这些价值的对话:一是个体内部各种价值的“对话”(中国传统哲学的“身心合一”观)——作为个人,应学会关注自身身心健康发展与个人潜在生命价值的实现;二是人群内部各种价值的“对话”(中国传统哲学的“人我合一”观)——作为社会成员,应学会关注人际和谐对个体生存以及长远发展的重要性与所有人的潜在生命价值的实现;三是自然内部各种价值的“对话”(中国传统哲学的“天人合一”观)——人作为自然的一分子,应当学会关注所有自然要素关系和谐对个人、人类以及所有自然存在的重要性。

在“以人为本”的基本认识前提下,人为什么要“学习艺术”的问题也就变得明朗起来:人类是为了自身的生活和发展而不断创造和发展音乐的;个人是为了更有质量地生活和发展而不断学习音乐,并在音乐创造中不断发展自身的;个人是为了融入“共同生活”而不断学习音乐的,同时在增进音乐的创造性发展过程中,不断增进对自身与环境相互依赖性的理解,并努力不断融入“天人合一”的境界。

曾经有一些观点认为,现代教育造成儿童分裂性发展的症结在于学科的“分类”和教育的分科。本人以为,关键的问题也许在于:当我们认为“全面发展”等于所有学科或领域的知识技能都获得平行发展或超过最低底线时,可能忘记人类社会的教育首先关注的是:人要成为大写的“人”,成为自己幸福的源泉、人类幸福的源泉,以及维护自然环境的可持续发展的良性因素。如果我们认可这一点,那么艺术教育的终极目标应该是促进儿童人格的整体和谐发展,即:不断帮助儿童建构能使自身内部关系和谐健康的各种经验;不断帮助儿童建构能使人际关系和谐健康的各种经验;不断帮助儿童建构能使人与自然环境关系和谐健康的各种经验。

在上述各种“和谐健康”经验的建构过程中,音乐与其他各种人类语言,如美术、形体、文字与数学等符号体系一样,其创造、应用和发展的实践永远不可能离开人类或人类个体所面对的追求三种基本健康价值的“真实生活实践”。当我们把音乐看成是建构以上三种和谐健康的人类社会关系实践行为时,音乐也就不再是小写的音乐,即音乐作品;也不再是中写的音乐,即音乐作品创作、表演和欣赏的行为;而是大写的“音乐”,即通过音乐不断融入“天人合一”的境界的所有的人类和个人的主观努力。

多元智能理论的创始者、美国哈佛大学的加德纳先生在2004年对中国听众是这样解释他最近几年为什么放弃“多元智能”培养的研究而转向“好工作能力”培养的研究的:多元智能本身是没有价值立场的,而教育是不能够没有价值立场的。“好工作”的能力包含有创造力的生活的能力和有道德、有社会责任感的生活的能力,即善于吸收并善于积累社会文化营养,能够分辨什么是有助持续发展的文化营养,在适合的时机积极地与环境分享建设性的创意的能力,享受参与共同生活的幸福感和共同成长感的能力。

加德纳先生进一步解释说:如果一个具有很高的人际关系智能或自然观察智能的人道德败坏,那其结果必然是“骗你没商量”或“害你没商量”。其实,爱因斯坦先生早就说过类似的话:如果科学界不能以道德来约束和引导自身的话,人类将会用科学毁灭人类自己!

虽然在讨论艺术实践的“人性”或人的实践的“艺术性”孰重孰轻的时刻,还没有多少人想到拿这些非艺术界学者或伟人的理论来作为论据,但如果艺术教育界人士真正愿意超越已经习惯了狭隘眼界,拓宽了的心胸将会给我们带来更敏锐的洞察力。

在初步确立了讨论的基础之后,即艺术教育首先应该而且必须首先是“人的教育”这一宏观的基本价值立场之后,我们便可以进入以下几对当前冲突激烈的中微观价值的矛盾中,看看是否可以通过对话的方式来发现这些矛盾中的“共生价值”,并尝试找出实现这些共生价值的可能出路。

第二节 审美愉悦与幼儿的生命质量提高

一、艺术实践与生命运动

生活是艺术热情生生不息的源泉,艺术也是生活热情生生不息的源泉。艺术因生活而亲切和灵动,生活因为艺术而丰富和精彩。在这种关系里,艺术和生活本来就是对话的、和谐一体的。但对于人和人的艺术实践终极目的来说,艺术是为了人的发展和人的幸福生活而发展的。

从本质上说,趋向美的运动是生命运动的重要内涵之一。植物在其生命运动中追求花朵和果实的美丽,于是就有了与动物的美丽交往;正因为这种由追求美丽而引发的互动,植物的生命得以代代繁衍延续,其美丽也得以不断进化、升华。动物在其生命运动中不但追求形态和色彩的美丽,还追求“舞姿”的美丽、“爱巢”的美丽和食物的美丽;正因为这种由追求美丽而引发的运动和互动,动物的生命得以代代繁衍延续,其美丽也得以不断进化、升华。

在人类和个人的生命运动中,追求美丽也是天性。原始人类因为不满足天生的形态美丽,于是发明了美术,用各种不断创造出来的材料工具“打扮”自己,让自己变得更加美丽。后来,这种“打扮”日益扩展到自己的身体之外,于是人类创造出家的装饰、园的装饰,甚至更大的环境装饰,如山体上的壁画和山洞中的壁画,等等。

后来,人们用嗓音和身体动作制造出来的美丽形式来求爱偶、育婴,以及相互安慰鼓励;再后来,逐渐形成了恋爱、婚庆、迎接新生儿、丧葬等文明形式,以及其他各种与生产生活有关的“典礼仪式”上的歌舞形式。人们用鲜花或树叶直接装饰自己的身体;用鲜花或树叶的彩色汁液在身体上绘画;用染上色彩的纤维纺织和刺绣出花朵和枝叶,然后来装饰自己或周围的环境。再后来,人们发明了美食:不仅能够选择食物天然形色的美丽,而且能够使用工具,以及采用绘画、印染、雕刻、塑造等多种手段将花朵和枝叶的美丽形象幻化到所吃的食物上去。

在我国广大的农村以及中小城镇,最朴素的艺术生活形式仍旧是在并非以艺术为职业的普通人群中发生的自我艺术享用或共享活动。在这些保持了本真生命意念的人群中,母亲或祖母

们对婴儿哼唱摇篮曲,与婴儿共同享受这一美丽的生命运动过程。农闲时候的村姑村妇编织和刺绣,凑在一起悠然地哼唱姊妹们共同喜爱的山歌。两鬓染霜的城镇退休职工,在公园、路边跳着扇舞,打着腰鼓,或聚集在一起唱戏、唱歌。天黑了,一对修自行车的老年夫妻相互依偎在马路边,他们脚下的录音机里播放着国外的浪漫乐曲……

然而,与此相反的现象是:在当下我们的学校艺术教育和社会艺术教育情境中,艺术经常不再是为了愉快生活的艺术,而是艺术学习活动中的被动重复练习——习惯性地被称为训练(教导、管束、监督)。被动接受训练的外在目的则是为了考级、拿奖、升学加分,或避免家长、教师对自己不满意。需要我们严肃反思的是:原本应该在欣赏或玩味中展开生命美丽的艺术活动,在现代艺术教学的实践中不知不觉地演变成了成人对幼儿的“任意塑造”,有时甚至成为成人与儿童之间强迫与反抗的“战争”。这种艺术实践可以说走到了艺术生活的反面,严重地压抑甚至摧残了生命运动中本真的审美价值追求趋向。

当然,有时人们也会因为自我挑战和自我追求而反复练习——这种主动的练习可以称为锻炼——锻炼的内在目的还是为了自我欣赏或玩味。所以,这些主动自我锻炼的行为从根本上说是增进生活愉悦性的,是本真的艺术审美活动。

总之,当人类学会利用艺术实践手段帮助自身认识生命和生活的价值时,艺术的审美愉悦便与人的生命质量紧密地结合为一体。所以,如果我们希望让艺术和生活的关系和谐一致,不再相互冲突,我们教育工作者应该懂得艺术首先是朴素的参与、自我享用和共享的过程——即娱乐自己,其次才是展示——娱乐别人。

二、艺术教育与审美体验

审美性原则是我们大家熟悉的艺术教育的核心原则,即艺术教育的实践活动必须具有能使参与者获得审美愉悦的特质。审美愉悦实际上包含两个层次:其表层是指欣赏主体以自己的方式感受到审美对象时所产生的审美愉悦;其里层是指欣赏主体在欣赏过程中达到自由和谐状态时所产生的审美愉悦。因此,幼儿艺术教育也应该顺应审美实践的这种特殊性,寓艺术实践活动于审美享受之中,强调在幼儿获得精神满足和愉悦的前提下不断发展其完整的人格,同时不断提高其审美敏感性和审美情趣。幼儿在艺术活动中所表现出来的对美的天然趋向性,本身就是一种人的成长性需要的表现。幼儿在艺术活动中追求的不是任何外在的功利性,而是活动过程本身所带来的满足。这种满足指向人的固有本性的不断自我实现,指向人的内心世界的不断统一、整合,以及趋向和谐的运动。

一位山西寄宿制幼儿园的幼儿家长问孩子所在班级的班主任老师:孩子回家唱晋剧唱得“摇头晃脑”的,是否最近班上在教孩子学唱晋剧。班主任老师很奇怪,因为自己并不会唱晋剧。后经了解,夜班保育员老师是一个晋剧迷。

2006年在深圳召开的全国第五届幼儿园音乐教育观摩研讨会上,两位老师用非常朴素的教态自然地小班幼儿介绍两首传统的广东童谣。在洗澡歌《洗白白》轻松愉快的歌声中,老师洗

孩子——孩子洗自己——孩子洗同伴；在摇篮曲《月光光》轻柔的歌声中，老师哄娃娃，孩子哄娃娃，老师哄孩子，孩子互相哄。最后，大家逐渐进入安详的状态……整个活动没有任何华丽的东西，只有朴素的爱，只有温馨，只有幸福的感动。

从这些实例中，我们可以看到：儿童的艺术审美活动其实是儿童最为源初、最为本真的一种生命成长活动。这些例子原本在我们生活中是再普通不过的现实状况，为什么如今在人们眼里变得“珍贵”了呢？这是因为，在人类漫长的追求美丽的过程中，现代艺术教育有些忘记艺术活动和人的生命活动“谁是目标，谁是手段”，不知不觉地走到了艺术大于生命、甚至艺术可以随便践踏生命的地步。这种盲目或执迷，实际上不仅是生命的大敌，而且也是艺术的大敌。当生命不在，生命的审美追求不在，艺术还有可能存在和发展吗？

因此，在这里必须强调：艺术教育的审美吸引和审美感动是贯穿艺术教育过程始终的性质。为了能够在幼儿园的艺术教学中实现这一理想，教师需要注意以下几点。

（一）让儿童在艺术活动中得到审美愉悦

审美愉悦作为一种情感，不但在审美活动中起着亲和作用，是整个审美心理要素发挥作用的基础，使得审美活动区别于其他活动获得自己的规定性；而且它能够滋养积极的生命运动趋向，是艺术审美教学追求的终极目标。因此，幼儿园中的集体艺术教学设计应当力求让幼儿在艺术活动过程中得到审美愉悦。具体的策略可以包括以下几点：

其一，以艺术活动的内容吸引幼儿。这样的内容应该是符合幼儿需要和兴趣的，是来自幼儿的生活经验的。

其二，用游戏的形式来进行艺术活动，使艺术活动充满生机和趣味。角色扮演、猜谜语、讲故事等形式，可以运用在艺术教育活动的各个环节中。实践表明，幼儿在这样的活动中兴致盎然，能够体验到审美愉悦。

其三，物质媒介也起着十分重要的作用。因此，提供多样化的工具和材料，可以刺激幼儿从事艺术活动的积极性。不同色彩、形状、质地的材料具有不同的表现力，蕴含不同的情感特质，能让幼儿体验到灵活和丰富。逐渐地，他们能根据自己的体验有目的地选择适合的材料和工具。丰富多样的材料和工具还能使幼儿产生新颖的构思、丰富的联想，这样幼儿就能在对工具和材料的操作中产生审美愉悦，从而更加积极、快乐地沉浸于艺术活动之中。

（二）为幼儿创设充满情感色彩的审美环境

前面已经反复强调，艺术审美活动本身来自生活又归于生活。因此，幼儿的艺术审美实践不应该仅仅局限于集体艺术教学活动，还必须为幼儿创设充满情感色彩的审美环境。审美环境的创设应包括以下几个方面：

一是富有审美情感色彩的日常生活、学习环境。就幼儿园的活动教室而言，除了保证幼儿有足够的活动空间、合乎安全原则及满足其需要以外，还应当注意室内环境的装饰与布置——色彩

力求淡雅,形象造型可爱,内容有情趣,符合幼儿的审美趣味。教师可以展示各种有情感色彩的美术作品,可以是经典名画,也可以是儿童画,或是雕塑、建筑等各种工艺品。此外,教师还需要为幼儿提供用于歌舞、演奏和戏剧表演的场所、材料和设备。

二是结合具体的艺术活动创设与之相适应的审美环境。例如,让幼儿学画太阳,教师可以带领他们在不同的时间欣赏太阳的美景:早晨红彤彤的太阳和朝霞,中午银光闪闪的太阳和白花花的天空,傍晚金灿灿的太阳和晚霞。皮亚杰认为,儿童看到、听到的东西越多,就越想多看多听。通过这种审美情境的体验,激发幼儿情绪上的兴奋,对美好的事物敏锐的感知,发现美的特征的能力,从而激起他们审美欣赏的兴趣和进行音乐、舞蹈、戏剧以及视觉艺术创作表演的动机。

此外,教师还可以在活动室里播放一些优美悦耳的轻音乐,作为背景音乐。这样既可以陶冶幼儿的情操,又能够起到安定幼儿情绪的作用。研究表明,让幼儿置身于审美环境之中,不但有助于他们审美能力的提高,而且有助于其艺术创造性的发挥。

(三) 提升幼儿感知觉的敏锐性

教育机构中的艺术教学活动在性质上不能完全等同于生活中的艺术享受和分享活动。教育的本质是在特定教学情境中,有组织有计划地促进受教育者更好地发展,现在有这样的新定义:有组织有计划地帮助受教育者健康幸福地发展。不管怎么说,在幼儿园的艺术教学过程中,教师仍旧承担着引导和支持幼儿艺术学习的责任。

许多研究发现,感知觉的敏锐性有助于幼儿美感的提升。艺术中的审美感知不同于科学活动中的感知。科学活动中感知的目的在于观察客观事实,形成科学概念,强调的是“真”。而审美感知是对事物由各个不同特征要素组成的完整形象的整体把握,是一种区别于日常感知的、能够揭示事物的表现性(或审美属性)的特殊的感知。

因此,从艺术教育来说,教师在引导幼儿进行审美感知时,首先要引导幼儿注意对象的形的特点、色的特点、声的特点和运动变化的特点等事物所具有的审美特征。例如:对柳树和松树的欣赏感知,教师应该引导幼儿观察柳树与松树的树冠形状的不同、树叶的形状与颜色的差异、肌理的变化;微风吹来时,通过柳树与松树不同的动态,从而感受柳树的婀娜多姿、松树的伟岸挺拔等情感象征。

其次,要注意有距离的感知,即其内容要有别于科学感知中那种追究事物的属性、用途等科学概念的做法,而把注意力集中在事物的声音、形状、色彩、空间等形式因素,及其所表现的对称、均衡、节奏、多样统一等形式美的模式;事物的主题、情节、形象等内容因素,以及这些形式和内容所表现出的情感因素上。例如,对下雨天的感知,要求幼儿看一看:下雨的时候,天空是灰白的,雨从天空落下来时大雨、小雨的不同线条,风儿一吹,雨线飘动的样子以及雨中人们的行为、装束、神态等等。听一听:大雨的“哗啦哗啦”声和小雨的“淅沥淅沥”声等等。

再次,要注意语言的运用。教师引导幼儿进行审美感知时的语言大致可以分为两种类型:一类是启发性语言。这类语言的作用主要在于帮助幼儿开阔思路,启迪智慧。教师可以用“怎么

样”、“为什么”一类开放性的语言向幼儿提问,而不用“……,是不是?”一类封闭性问题提问,因为这类问题很容易造成幼儿思维的惰性。另一类是艺术性语言。这类语言的形式多样化:可以是一些形容词,也可以是谜语、儿歌、诗歌、童话等形式,其作用在于通过对对象形的特点、色的特点和运动变化的特点的描述,帮助幼儿把眼前的外在形象进一步加工成完整的、鲜明的、深刻的听觉表象、视觉表象和运动觉表象。同时,可调动幼儿的审美积极性,使他们主动地进行心理操作。例如,“火辣辣”的太阳与“暖洋洋”的太阳的描述,可以帮助儿童体验夏天的太阳与冬天的太阳的不同,从而思考用什么样的形式来表现这种差异。又如,引导幼儿观察大白鹅时,教师可以为幼儿朗诵一首骆宾王的《鹅》:“鹅,鹅,鹅,曲项向天歌。白毛浮绿水,红掌拨清波。”然后再通过引导幼儿欣赏专业画家、舞蹈家的作品和自己的绘画、舞蹈创作,使他们进一步体验和表达这种诗画的意境。

三、审美愉悦与成长快乐

对于个体来说,最有价值、最永恒的快乐应该是“成长快乐”,即意识到自身生命价值不断实现的快乐。提出这个问题的背景是:在具体的操作层面,现在的年轻教师习惯于说:只要快乐就好。可是,我们经常看到的一些看起来似乎很快乐的场面,往往是孩子们到处乱跑、尖叫或大笑,故意推搡他人或故意跌倒,许多人一齐躲藏在某个隐蔽物的后面,引诱老师来追捕或找寻……

这样的场面,过去的老师会认为:教学秩序太乱,班级常规不好,孩子们学习习惯不好,或公共生活规则意识不强,会影响学习的有效性和公共生活的安全性,应该尽可能避免或纠正。而现在,相当多的老师会认为:孩子欢笑表示他们高兴,他们高兴表示我们满足了他们的需要,满足儿童需要的教育就是好的教育……

人本主义心理学家马斯洛认为:生理需要、安全需要、归属和爱的需要、尊重的需要这四个方面较低级的需要属于缺失性需要,而认知、审美等需要则属于比较高级的成长性需要。在前面六种需要基本得到满足以后,自我实现的需要能够进一步促使人成为自己需要的主宰者。自我会因此种努力而变得越来越统一,越来越意识到自己实际是怎样的人,实际向往什么,自己的需求、使命或命运是什么。从上述观点中,我们可以得到的启示是:人的需要实际上是有不同层次的,因不同需要的满足而产生的快乐也是有不同层次的。请看下面的事例:

事例一:有一次,在七八个大班男孩身上发生了上述失控情况。当换教师重新教学,让孩子们体验到创造性表现的成功快乐之后,其中一个男孩对前面的失控行为解释说:刚才我们不知道怎么做!可见,幼儿还是希望成功和成长的,因为不知所措才“自我失控”。

事例二:有一次,某位教师的电脑出现故障,该教师告诉全班幼儿可以在等待的时间中自由交谈,结果出现“失控”现象。这时,一个在场观摩的教师提出问题:最近电视上说中国人在国外旅游时,外国人批评我们中国人什么不文明?在一片“我们太吵啦”的回应声后,快乐并未消失,交谈仍在继续,但嘈杂声变成了低声细语。这可以视为一种幼儿感受和获得的有控制的快乐和